

EDITING CROSS-CUTTING
DALAM FILM *HAJI BACKPACKER*
(Sebuah Kajian Estetik)

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh derajat Magister (S2)
Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni

diajukan oleh:

Prajanata Bagiananda Mulia

NIM15211119

PASCASARJANA
INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
2019

Disetujui dan disahkan oleh Pembimbing

Pembimbing

Prof. Dr. Dharsono, M. Sn
NIP. 195107141985031002

TESIS
EDITING CROSS-CUTTING DALAM FILM HAJI BACKPACKER
(Sebuah Kajian Estetik)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh
Prajanata Bagiananda Mulia
NIM15211119

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal, 27 Mei 2019

Dewan Penguji

Pembimbing

Prof. Dr. Dharsono, M. Sn
NIP. 195107141985031002

Penguji Utama

Dr. Handriyotopo, S.Sn, M.Sn
NIP. 197112282001121001

Ketua Dewan Penguji

Dr. Zulkarnain Mistortoify, M.Hum
NIP. 196610111999031001

Tesis ini telah diterima
Sebagai salah satu persyaratan
guna memperoleh gelar Magister Seni (M.Sn.)
Program Studi Penciptaan dan Pengkajian Seni
Institut Seni Indonesia Surakarta

Surakarta, 30 September 2019
Direktur Pascasarjana
Institut Seni Indonesia Surakarta

Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn.
NIP. 196203261991031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul *EDITING CROSS-CUTTING DALAM FILM HAJI BACKPACKER (Sebuah Kajian Estetik)* ini beserta seluruh isinya, adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Saya tidak melakukan plagiasi atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti ada pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam tesis ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini, saya siap menanggung resiko/sangsi yang dijatuhkan kepada saya.

Surakarta, 30 September 2019

Yang membuat pernyataan

Prajanata Bagiananda Mulia

INTISARI

EDITING CROSS-CUTTING DALAM FILM HAJI BACKPACKER (Sebuah Kajian Estetik). Prajanata Bagiananda Mulia, 2019. Tesis Program Pascasarjana Penciptaan dan Pengkajian Seni, Institut Seni Indonesia Surakarta.

Tujuan dari Penelitian ini mengungkap penggunaan *editing cross-cutting* yang terbentuk dalam film haji Backpacker karya Danial Rifki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif: pendekatan interpretasi analisis estetika formalis, *editing cross-cutting* Karel Reisz melalui montase Sergei Eisenstein.

Penelitian ini fokus pada kajian Estetik dan penerapan *editing cross-cutting* dalam film Haji Backpacker. *Editing cross-cutting* dilihat dari bentuk, pemanfaatan, keterkaitan tema, dan motivasi kemunculannya, hingga analisis montase Sergei Eisenstein, terdiri dari metrik, ritmik, tonal, overtonal, dan intelektual.

Hasil dari penelitian ini mengungkap makna artistik dibalik film Haji Backpacker sebagai estetika formalis, serta mengungkap konsep *editing-cross-cutting* yang terbentuk dalam film Haji Backpacker karya Danial Rifki melalui analisis montase Sergei Eisenstein.

Kata kunci : *editing, cross-cutting, estetika, montase, film, backpacker*

ABSTRACT

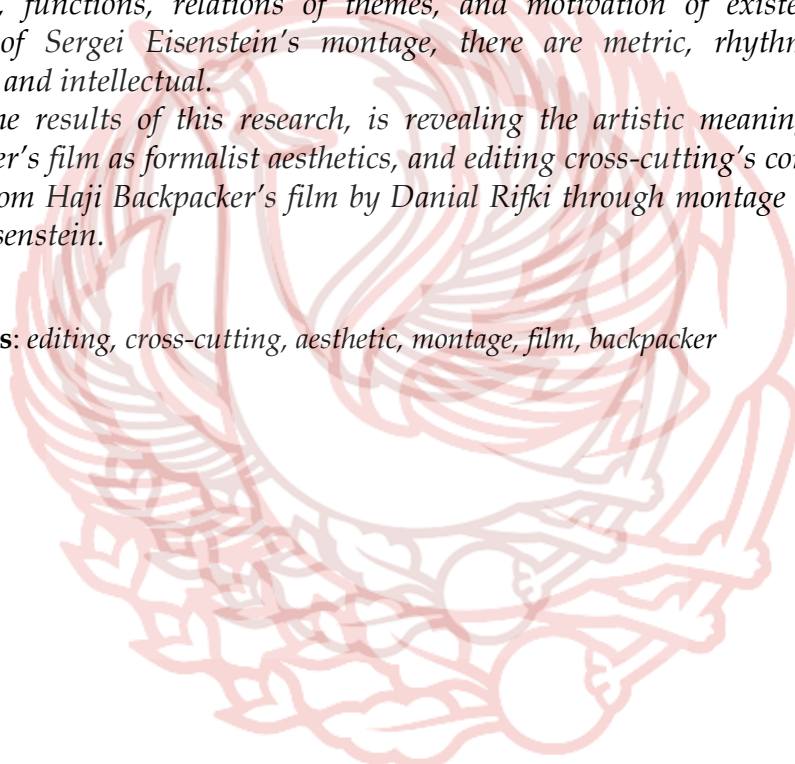
EDITING CROSS-CUTTING IN HAJI BACKPACKER FILM (An Aesthetic Research). Prajanata Bagiananda Mulia, 2019. Tesis Program Pascasarjana Penciptaan dan Pengkajian Seni, Institut Seni Indonesia Surakarta.

The aim of this research is the truth of editing cross-cutting was performed on Haji Backpacker's film. This research uses method of qualitative research: interpretative analysis formalist aesthetics approach, editing cross-cutting of Karel Reisz within Sergei Eisenstein's montage theory.

This research focusing on formed process of aesthetic research and editing cross-cutting application on Haji Backpacker's film. Editing cross-cutting observe by forms, functions, relations of themes, and motivation of existence, until analysis of Sergei Eisenstein's montage, there are metric, rhythmic, tonal, overtonal and intellectual.

The results of this research, is revealing the artistic meanings of Haji Backpacker's film as formalist aesthetics, and editing cross-cutting's concepts that formed from Haji Backpacker's film by Danial Rifki through montage analysis of Sergei Eisenstein.

Keywords: *editing, cross-cutting, aesthetic, montage, film, backpacker*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan baik. Puji syukur atas kesehatan jasmani maupun rohani yang telah diberikan selama proses penyelesaian tesis.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Segenap rasa terima kasih penulis utarakan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dorongan, dan arahan dalam penyusunan karya ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya, kepada :

1. Prof. Dr. Dharsono, M.Sn., selaku pembimbing tesis, atas kesediaan waktu dan tenaganya dalam membimbing selama penyusunan tesis.
2. Rektor ISI Surakarta Dr. Guntur, M.Hum.
3. Dr. Bambang Sunarto, S.Sen., M.Sn., selaku kepala direktur Pascasarjana ISI Surakarta.
4. Dr. Zulkarnain Mistortoify, M.Hum., selaku kepala prodi Pengkajian dan Penciptaan Pascasarjana ISI Surakarta.
5. Dr. Handriyotopo, S.Sn., M.Sn, selaku penguji penelitian.
6. Prof. Dr. Sri Rochana Widiyastutiningrum, S.Kar., M.Hum., selaku pembimbing akademik atas bimbingannya selama ini.

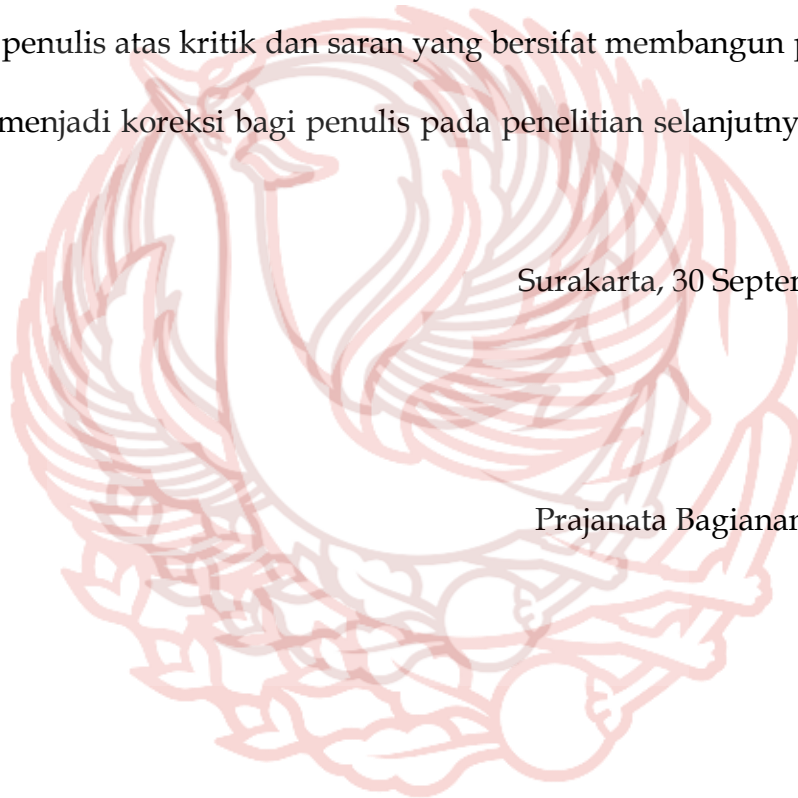
7. Dr. Matius Ali, M.Hum atas ilmu pengetahuan teori-teori film dari buku-buku yang dibagikan sangat membantu dalam penelitian ini.
8. Kedua orang tua, serta anak dan istri tercinta atas doa, dukungan moral dan materi di setiap waktu.
9. Bapak dan Ibu dosen ISI Surakarta yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
10. Beasiswa Unggulan Kemendikbud yang telah memberikan kepercayaan, kesempatan dan bantuan materi selama perkuliahan.
11. Danial Rifki selaku sutradara film Haji Backpacker yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber.
12. Andi Mamo selaku editor film Haji Backpacker yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk menjadi narasumber.
13. Teman-teman kuliah pascasarjana ISI Surakarta angkatan 2015 atas perhatian dan dukungan moral selama ini, khususnya Dani Yanuar, dan Bagus Santosa selalu menemani dan menyediakan tempat selama pengerjaan tesis.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuan tenaga, pikiran, waktu, materi kepada penulis dalam merealisasikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir tesis ini masih banyak kekurangan, baik dari isi, maupun penulisan. Besar harapan penulis atas kritik dan saran yang bersifat membangun pada tesis ini agar menjadi koreksi bagi penulis pada penelitian selanjutnya. Terima kasih.

Surakarta, 30 September 2019

Prajanata Bagiananda Mulia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
INTISARI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Landasan Pemikiran	18
1. Film Fiksi	19
2. Estetika Formalis Sergei Eisenstein	22
a. <i>Mise-en-scene</i>	24
b. Sinematografi	25
c. <i>Editing</i>	25
d. Suara	25
3. <i>Editing (Montase)</i>	27

a.	Montase Metrik.....	30
b.	Montase Ritmik	30
c.	Montase Tonal	31
d.	Montase Overtonal.....	32
e.	Montase Intelektual	33
4.	<i>Editing Cross-cutting</i>	36
a.	<i>Cross-cutting</i> berbentuk adegan kilas balik (<i>flashback</i>)	39
b.	<i>Cross-cutting</i> berbentuk adegan mimpi (<i>dream scene</i>)	40
c.	<i>Cross-cutting</i> bentuk tidak lazim (waktu bersamaan).....	40
G.	Metode Penelitian	43
1.	Objek Penelitian.....	43
2.	Jenis Penelitian.....	46
3.	Sumber Data.....	47
a.	Sumber Data Primer	47
b.	Sumber Data Sekunder.....	47
4.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
a.	Telaah Dokumen	48
b.	Studi Pustaka	48
c.	Wawancara.....	49
5.	Analisis Data	49
a.	Reduksi Data.....	51
b.	Penyajian Data	51
c.	Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	52
d.	Alur Pikir Penelitian	52
H.	Sistematika Penulisan.....	53
BAB II FILM <i>HAJI BACKPACKER</i> SUTRADARA DANIAL RIFKI.....		55
A.	Pengantar.....	55
B.	Konsep Film <i>Haji Backpacker</i>	56
C.	Sinopsis Film <i>Haji Backpacker</i>	64

BAB III ESTETIKA <i>EISENSTEIN</i> DALAM FILM <i>HAJI BACKPACKER</i>	68
A. Pengantar	68
B. Analisis Estetika Formalis Film <i>Haji Backpacker</i>	71
1. Terancam (Balochistan, Iran)	73
2. Kenakalan (Bangkok, Thailand).....	80
3. Keterasingan (Hanoi, Vietnam).....	94
4. Penyembuhan (Lijiang, Cina)	106
5. Renungan (Lhasa, Tibet)	113
6. Istirahat (Kathmandu, Nepal)	122
7. Kesadaran (Ajmer, India)	132
8. Pertolongan (Balochistan, Iran)	139
9. Penyesalan (Mekkah, Arab Saudi)	143
BAB IV ANALISIS <i>CROSS-CUTTING</i> FILM <i>HAJI BACKPACKER</i> MELALUI MONTASE <i>SERGEI EISENSTEIN</i>	153
A. Pengantar.....	153
B. Analisis <i>Cross-cutting</i> dalam film <i>Haji Backpacker</i>	156
1. Penjagaan Alur adegan Mimpi	158
2. Penjagaan Alur adegan Kilas Balik	163
3. Variasi Pemotongan adegan Kilas Balik	169
4. Variasi Pemotongan adegan tidak lazim	176
5. Pemberian Waktu Emosional adegan Mimpi	181
6. Pemberian Waktu Emosional adegan Kilas Balik	187
7. Pemberian Visual dan ilusi adegan Mimpi	192
8. Pemberian Visual dan ilusi adegan Kilas Balik	198
BAB V PENUTUP.....	205
A. Kesimpulan	205
B. Saran.....	208

Bibliografi	205
Daftar Narasumber	208
Glosarium.....	209
Lampiran	216

BIBLIOGRAFI

- Aji, Fajar. 2013. "Estetika Film Nagabonar Jadi 2". *Dewa Ruci*. Volume 8.
- Ali, Matius. 2017. *Moving Image Theory*. Jakarta: Sanggar Luxor.
- _____. 2010. *Psikologi Film, Membaca Film lewat Psikoanalisis Lacan-Zizek*. Penerbit: Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.
- _____. 2003. *Estetika, Pengantar Filsafat Seni*. Jakarta: Sanggar Luxor.
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Andrew, J. Dudley. *The Major Film Theories, An Introduction*. New York: Oxford University Press. 1976.
- Ariansah, Mohamad. 2008. "Film dan Estetika". *Imaji* Volume IV.
- Aumont, Jacques., et al. 2004. *Aesthetics of Film*. Austin: University of Texas Press.
- Ayawaila, Gerzon R. 2008. *Dokumenter: Dari Ide Sampai Produksi*. Jakarta: IKJ Press.
- Ben-Shaul, Nitzen. 2007. *Film-The Key Concepts*. New York: Berg.
- Bordwell, David dan Kristin Thompson. 2008. *Film Art*. New York: McGraw-Hill.
- Burton, Graeme. 2000. *Membincangkan Televisi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Crittenden, Roger. 1999. *Film and Video Editing*. London: Blueprint.
- Dancyger, Ken. 2011. *The Technique of Film and Video Editing. History, Theory, and Practice*. Taylor & Francis. London : Elsevier.
- Effendy, Heru. 2008. *Industri Perfilman Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Eisenstein, Sergei. 1977. *Film Form and The Film Sense*. New York & London: Harcourt, Brace World Inc.
- Elsaesser, Thomas & Malte Hagener. 2010. *Film Theory, An Introduction Through The Senses*. New York: Routledge.
- Harsakya, Cahya S. 2016. "Struktur Dramatik dan Estetik Film Animasi *The Little Khrisna*". *Capture* Volume VII.

- Hernawan. 2018. "Dari Inspirasi Hingga Apresiasi". *Layar* Volume V.
- Ismail, Usmar H. 1986. *Mengupas Film*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Manoogian, Haig P. 1966. *Film-maker's Art*. New York: Basic Books Inc.
- Maburi, Anton. 2010. *Teori Dasar Editing Produksi Program Acara Televisi dan Film*. Depok: Mind 8 Publishing House.
- Monaco, James. 2000. *How To Read a Film*. New York: Oxford University Press.
- Nelmes, Jill. 2012. *Introduction to Film Studies*. London: Routledge.
- Pratikto, Herman. 1955. *Aesthetica & Sedjarah Film, Djilid 1*. Jakarta. Adi Suriya.
- Pratista, Himawan. 2008. *Memahami Film*. Yogyakarta: Homerian Pustaka.
- Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Az-Ruzz Media.
- Reisz, Karel. 2009. *The Technique of Film Editing, Reissue of 2nd Edition*. London: British Academy of Film and Television Arts.
- Rohma, Naafi Nur. 2017. "Fantasi dalam Film Pohon Penghujan Sutradara Andra Fembriarto". Tesis Pasca-Sarjana ISI Surakarta.
- Sareya, Rosli. 2014. "Editing Techniques: An Analysis on Action Scenes in Road Action, Films in Malaysia". *Ijtra Universitas Sabah Malaysia*. Volume X.
- Sugihartono, Ranang A. 2015. "Teknik Editing pada Film Rectoverso dalam Mewujudkan Cerita". *Capture* Volume 6.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS.
- Stam, Robert. 2000. *Film Theory - An Introduction*. New York: Blackwell.
- Thompson, Katherine-Jones. 2008. *Aesthetics & Film*. New York: University of Cambridge.
- Thompson, Roy & Christopher Bowen. 2009. *Grammar of The Edit: Second Edition*. Burlington: Focal Press.
- Wibawa, Budi. 2008. "Komposisi Potemkin Sergei Eisenstein". *Imaji* Volume IV.

Widyaningrum, Devika. 2017. "Penerapan *Jump Cut* untuk Membangun Ketegangan dalam *Editing Film Action Mencari Sulaiman*". UPT ISI Yogyakarta.

Yuliatik, Ella dan Citra Dewi Utami. 2018. "Perkembangan Karakter 3 Dimensi tokoh Mada dalam Film *Haji Backpacker* berdasarkan Pola Struktur Naratif". *Texture* Volume I.

Rifki, Danial. 2014. *Haji Backpacker*. Film (DVD). Jakarta: Falcon Pictures.

"Daftar Pemenang Festival Film Indonesia 2014." 2016.
<http://movienthusiast.com/daftar-pemenang-festival-film-indonesia-2014/>.

"Daftar Nominasi Penghargaan Film Piala Maya 2014." 2014.
<http://www.rollingstone.co.id/article/read/2014/12/04/2768211/1093/ini-daftar-nominasi-penghargaan-film-piala-maya-2014>.

